

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Proyecto de Innovación
Convocatoria 2019/2020
Nº de proyecto 116

Proyecto escénico de reconstrucción historicista de la loa y el auto sacramental *La vida es sueño*
de Calderón por los alumnos del Máster de teatro y artes escénicas
del Instituto del Teatro de Madrid

Jara Martínez Valderas
Filología
Departamento de literaturas hispánicas y bibliografía
Instituto del Teatro de Madrid

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El objetivo principal ha sido realizar la escenificación del auto sacramental *La vida es sueño*, de Calderón, según parámetros de la época de modo que se reproduzca la sensación de contemplar una obra de teatro como la concibió el autor en 1673. Para ello hemos colaborado personas del medio teatral y cultural (Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro), investigador (Instituto del Teatro de Madrid) y docente (Máster en Teatro y Artes Escénicas de la UCM; Doctorado en Estudios Teatrales de la UCM; Escuela de Música de Madrid; y Escuela de Canto de Madrid). Además se han sumado los departamentos de Literaturas hispánicas y bibliografía y el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

Imagen 1. Público asistente al estreno de la representación escénica.

El proyecto se encuadra dentro de las actividades del Instituto del Teatro de Madrid y tiene un fundamento artístico e investigador pero especialmente pedagógico, al realizarlo los alumnos del Máster de teatro y artes escénicas y del doctorado de la Universidad Complutense. Los docentes somos los directores y coordinadores pero el proyecto ha sido en beneficio de los alumnos. El objetivo ha sido estudiar nuestro legado cultural de manera aplicada y tiene varios objetivos:

- Ser una plataforma para el aprendizaje práctico, aplicado y autogestionado por el alumnado y con un resultado concreto (estreno teatral en un festival de prestigio).
- Generar conocimiento sobre el teatro español y nuestro patrimonio teatral a través de sus clásicos. Para eso haremos se hacen dos representaciones públicas y gratuitas en la plaza del pueblo de Almagro dentro de su Festival Internacional de Teatro Clásico.
- Dar a conocer la obra alegórica cumbre de Calderón al público español y el legado cultural de García Lorca y La Barraca.
- Poner en práctica un proyecto de innovación docente en el que las labores de investigación histórica se conviertan en práctica escénica.

- Generar publicaciones y materiales de difusión del proceso y el resultado de la puesta en escena con el fin de dar a conocer el proyecto más allá de su escenificación en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

2. Objetivos alcanzados

Se han alcanzado todos los objetivos propuestos. Las evidencias son las siguientes.

1) Se ha producido en **estreno exitoso del auto sacramental en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro**. Participamos en la inauguración con la loa el jueves 2 de julio y presentamos la versión reconstruida del auto el viernes 3. Para ello **reconstruimos la única partitura que queda, una anónima de 1753, que encontramos en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Entre la alumna de doctorado María Victoria Curto y el profesor Julio Vélez Sainz**. Esta partitura, de claro carácter dieciochesco, nos aclaró que aproximadamente un tercio de la obra era cantada. Adicionalmente, contamos con la colaboración del Museo del Teatro de Almagro, que nos facilitó algunos instrumentos y aparatos de efectos especiales de la época. De modo que tenemos un espectáculo de barroca belleza sobre la relación del hombre con su entorno, con el cosmos y con Dios.

2) Los profesores Jara Martínez, directora del proyecto de innovación, y Julio Vélez, junto con los alumnos Andreína Salazar (máster), Victoria Curto (doctorado) y Víctor Heras (máster) hicimos una conferencia teatralizada en el Festival de teatro clásico de Olmedo 2019.

Publicado en:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=npelX2S4PSQ&feature=emb_logo

3) Los profesores Jara Martínez, directora del proyecto de innovación, y Julio Vélez, participaron como ponentes en el XIX Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO) en octubre de 2019 y expusieron los resultados del trabajo en el prestigioso congreso.

4) Se ha realizado una página web con la información del proyecto que ya tenemos diseñada y que está casi terminada para poner en abierto.

Dossier de prensa sobre el estreno del auto sacramental de *La vida es sueño* en el Festival de Almagro

1. Rosana Torres, "Almagro: una ciudad abducida por el teatro", *El País*, https://elpais.com/cultura/2019/07/08/actualidad/1562595650_849802.html
2. El Afilador, Entrevista radiofónica en El Afilador de M21.
3. La Sala, "Julio Vélez habla de la loa y auto sacramental de 'La vida es sueño' en Almagro" - 26/06/19: <http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-sala/sala-julio-velez-habla-loa-auto-sacramental-vida-sueno-almagro-26-06-19/5299610/>
4. Antonio Hernández Nieto, "Almagro, reserva natural del Siglo de Oro", *El HuffPost*, 14/07/2019 . https://www.huffingtonpost.es/entry/almagro-reserva-natural-del-siglo-de-oro-es-5d2a3c23e4b0060b11ed6000?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
5. https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-lope-vega-coche-propuesta-mas-insolita-festival-almagro-201907070136_noticia.html
6. https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_07_06/22
7. https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-teatro-almagro-levanta-telon-teatro-clasico-201907031328_noticia.html
8. <http://www.rtve.es/radio/20190627/sala-hacer-diez-anos-funcion-hacer-festivales-olmedo-olite-sergi-torrecilla/1962780.shtml>
9. <https://www.elconfidencialdecidudadreal.com/2019/06/18/casi-medio-centenar-de-estrenos-este-verano-en-el-festival-de-almagro/>

10. <https://www.culturamas.es/blog/2019/07/03/el-festival-de-almagro-2019-apuesta-por-una-esplendida-edicion-feminista/>
11. <https://www.lanzadigital.com/cultura/el-festival-de-almagro-apuesta-por-una-edicion-feminista/>
12. <https://www.elimparcial.es/noticia/202749/cultura/el-festival-de-almagro-baluartedel-teatro-del-siglo-de-oro-con-49-estrenos.html>
13. <https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-carmen-calvo-inaugura-jueves-festival-internacional-teatro-clasico-almagro-20190703093847.html>
14. <https://eldiadigital.es/art/298418/el-festival-de-almagro-apuesta-por-una-edicion-feminista>
15. <https://pozuelodigital.es/almagro-programacion-para-hoy-viernes-5-de-julio-del-festival-internacional-de-teatro-clasico/>

3. Metodología empleada en el proyecto

Calderón es uno de los pocos grandes autores que supo adivinar cuál de sus obras iba a ser la más importante. *La vida es sueño* cuenta con cuatro remodelaciones distintas: dos en su formato como tragedia histórica y dos en su formato de auto sacramental. Como tragedia histórica, además, aparece como la primera obra de sus obras completas, lo que indica la importancia que el propio Calderón le daba. Como auto sacramental tenemos dos versiones, una de los años 1640 y otra de una puesta en escena que seguramente preparó el propio Calderón en 1677. Esta obra fue puesta en escena en Madrid repetidas veces en su momento. Incluso contamos con un listado detallado de la escenografía que se usó (“memoria de las apariencias”) en la que se hizo en la Plaza Mayor de Madrid en 1673. En ella se lee que se utilizaron cuatro carros, cada uno con un globo que represente la tierra, el cosmos, el agua, y las aves, en una mezcla sincrética de mitología y religión. Se trata de un lugar común constante en la obra del madrileño al que volvió a lo largo de toda su vida y del que pensó que era su obra maestra. Hemos hecho una investigación de reconstrucción historicista con los alumnos: desde el análisis del texto en su contexto a los modos de representación de la obra.

Los alumnos del máster de teatro han sido los encargados, como parte de sus prácticas externas, de formar la compañía, bajo la dirección del proyecto de Julio Vélez y Jara Martínez, y han realizado labores como:

- Interpretación
- Ayudantía de dirección
- Dramaturgismo y documentación
- Regiduría y coordinación técnica
- Redes sociales y elaboración de materiales de difusión y registro del proceso

Queremos poner en valor que los propios estudiantes aportan sus conocimientos al servicio del grupo y tenemos un asesor de verso, David Boceta, que es alumno de nuestro máster de teatro y es actor en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y profesor de la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Otra alumna, especialista en teatro gestual, Alba Sarrión, se encarga de la preparación física y la danza en el espectáculo. Otra de nuestras alumnas del doctorado es la coordinadora musical ya que tiene estudios de canto y música. Los estudiantes Alejandro Coello y Pablo Sánchez que han estudiado filología están aportando clases teóricas sobre el auto y la loa, ayudando a sus compañeros a interpretar el significado del texto y haciendo labores dramáticas.

Es fundamental esta metodología de intercambio: los estudiantes se retroalimentan en sus saberes y aportan al grupo.

4. Recursos humanos

El equipo de trabajo se divide en:

Julio Vélez y Jara Martínez (Departamento de literaturas hispánicas y bibliografía) y Juanjo Villanueva (Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada) somos los PDI encargados de dirigir el proyecto y coordinar a los alumnos. Destaca en responsabilidad la encargada de la puesta en escena y directora principal de este proyecto de innovación docente, Jara Martínez.

La alumna Andreina Salazar ha sido la representante de los alumnos en el proyecto y la responsable de la ayudantía de dirección, sin embargo, el proyecto lo han conformado un voluminoso grupo de alumnos.

De manera detallada estos somos los componentes del espectáculo, todos profesores y alumnos (con excepción de los músicos que son de la Escuela de Música de Madrid y Escuela de Canto de Madrid):

Director del proyecto: Julio Vélez
Dirección de escena y escenografía: Jara Martínez Valderas
Dirección musical: María Victoria Curto y Víctor Trueba
Primer ayudante de dirección: Andreína Salazar
Segunda ayudante de dirección: Carolina Castellano
Documentación y dramaturgismo: Pablo Sánchez, Irene Onofre y Alejandro Coello
Asesoría de verso: David Boceta
Asesoría de movimiento: Alba Sarrión
Comunicación, fotografía y video: Zhongjun Zhang, Zixi Zhang y Jingyi Sun
Taller de escenografía: Ver Teatro
Vestuario: Cesión de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (INAEM)
Máquinas escénicas: Cesión del Museo Nacional de Teatro (INAEM)
Producción: Instituto del Teatro de Madrid (Universidad Complutense) y Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Intérpretes de la loa

La vista: Rosa Rodríguez
El oído: Alba Sarrión
El olfato: Álvaro Muñoz
El gusto: Laura Fernández
El tacto: Gema María Baos
El cuerpo, viejo venerable: Rolando Salazar
El discuso, Galán: Víctor Hares
El coro: María Victoria Curto, Mario Millán, Mariana Isaza, Ricardo Barrul

Intérpretes del auto sacramental

El poder: Laura Fernández
La sabiburía: Rolando Reaño
El amor: Alba Sarrión
La sombra: Álvaro Muñoz
La Luz: Romina Gutiérrez
El príncipe de las tinieblas: Jorge Amor
El Hombre: Víctor Hares
La Tierra: Mario Millán
El Aire: Ricardo Barrul
El Fuego: Mariana Isaza
El Agua: María Victoria Curto
El Entendimiento: Ana Yunuén Castillo
El Albedrío: Laura Fernández

Músicos.

Violín I - Livia Camprubí

Violín II - Sergio López

Guitarra Barroca - Carlos García

Contrabajo - Tomás Verbo

Clavecinista - María Silvera

LUGAR DE TRABAJO:

1. SALA DE ENSAYOS. Alquiler de sala de ensayos llamada Nave 73 y Paraninfo del Edificio A.

2. AULA TEÓRICA PARA CHARLAS DE FORMACIÓN

3. EN LA NUBE. Trabajamos con un DRIVE compartido con toda la documentación: artículos, imágenes de otros puestas en escena, documentación sobre vestuario y utilería, evaluación del diseño escénico y otros. Todos aportan archivos y aprenden de la información aportada por los demás.

Imagen 2. Proceso de ensayos en el Paraninfo de Filología.

Imagen 3. Proceso de ensayos en el espacio alquilado Nave 73.

5. Desarrollo de las actividades

Hemos diseñado y hecho el seguimiento de la construcción de un carro barroco con materiales contemporáneos e hicimos una escenografía que representaba ese mismo carro útil. Con esos mimbres, hicimos un espectacular estreno, muy bien acogido por crítica y público, en el primer fin de semana del Festival de Almagro.

Contamos con la colaboración del Museo del Teatro, que nos dejó algunos aparatos de efectos especiales, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que nos dejó el vestuario y del propio festival que aportó el equipo y personal técnico.

Imagen 4. El carro reconstruido al modo del siglo XVII, en el proceso de montaje en el escenario.

Los PDI hemos organizado sesiones de formación con otros especialistas en teatro sacramental con el fin de preparar a los alumnos de manera teórica antes de emprender la práctica escénica:

25 de febrero de 2017. Encuentro con la especialista Francose Gilbert de la Universidad de Toulouse.

Apoyo institucional: Cesión del vestuario por parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; cesión de las máquinas de efectos de sonido del Museo Nacional de Teatro.

CALENDARIO DE TRABAJO

Descripción	Fecha inicio	Fecha de fin
Labores de documentación del montaje	01/09/2019	01/03/2019
Diseño de escenografía y vestuario	01/11/2019	01/04/2020
Ensayos del espectáculo	01/04/2019	04/07/2019
Estreno del espectáculo	04 y 05/07/2019	
Documentación puesta en escena de la Barraca	01/10/2019	04/07/2020
Publicación/es del proceso	05/07/2020	20/12/2020

6. Anexos. Imágenes de las representaciones en la plaza de Almagro, dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico.

